Deutsche Grammophon

Johannes Brahms

THE SYMPHONIES

Chamber Orchestra of Europe · Yannick Nézet-Séguin

Johannes Brahms
(1833 – 1897)

THE SYMPHONIES

Yannick Nézet-Séguin

Chamber Orchestra of Europe

Symphony No. 1 in C minor op. 68
Symphonie Nr. 1 c-Moll

1	1. Un poco sostenuto – Allegro	15:28
2	2. Andante sostenuto	8:48
3	3. Un poco Allegretto e grazioso	4:37
4	4. Adagio – Più Andante – Allegro non troppo, ma con brio – Più Allegro	15:42

Symphony No. 2 in D major op. 73
Symphonie Nr. 2 D-Dur

5	1. Allegro non troppo	20:43
6	2. Adagio non troppo – L'istesso tempo, ma grazioso	9:43
7	3. Allegretto grazioso (quasi Andantino) – Presto ma non assai – Tempo I	5:12
8	4. Allegro con spirito	8:46

Symphony No. 3 in F major op. 90
Symphonie Nr. 3 F-Dur

9	1. Allegro con brio	12:39
10	2. Andante	9:05
11	3. Poco Allegretto	6:37
12	4. Allegro	8:28

Symphony No. 4 in E minor op. 98
Symphonie Nr. 4 e-Moll

13	1. Allegro non troppo	12:27
14	2. Andante moderato	11:09
15	3. Allegro giocoso – Poco meno presto – Tempo I	5:56
16	4. Allegro energico e passionato – Più Allegro	9:54

THE SYMPHONIES

BRAHMS AT BADEN-BADEN

It was breathtaking – a sentiment also echoed by the conductor, as he bowed to the concertmaster. Euphoric applause greeted the end of a performance in Baden-Baden's Festspielhaus, and no one knew who should bow to whom: the conductor to the orchestra, the audience to the conductor, or everyone to the composer Johannes Brahms? The cause for this excitement was Brahms's Second Symphony, which is nicknamed "Lichtentaler" because Brahms had completed it in Baden-Baden's Lichtental district. And now, with the Chamber Orchestra of Europe and conductor Yannick Nézet-Séguin, the symphony received a performance that became one of the greatest moments witnessed in this concert hall: uncompromisingly transparent textures illuminated the orchestration, but were only seemingly embedded in an easily conquerable soundscape. Rhythmic figures were constantly shifting. Almost every motivic transformation immediately triggered a wave of syncopations, hemiolas, and concealed changes of time signature, causing the musicians to fear losing their bearings. However, everything was performed in a completely natural manner: a rumble from the timpani, then the oboes coming to the fore, followed by the strings with just a hint of delay, as if they still had to rub the remaining sleep out of their eyes. And the finale built up to a memorable climax that revealed Brahms's unrestrained, Dionysian side.

Nézet-Séguin is the artistic director of the "La Capitale d'Été" festival at the Baden-Baden Festspielhaus. Benedikt Stampa, the general manager, established the festival in 2022 in order to showcase the Canadian conductor and ensure the continuation of Baden-Baden's rich musical tradition. "La Capitale d'Été", the summer capital, became a spa town in 1840 when the "Citizen King" Louis-Philippe I ordered the closure of the Parisian casinos. After the closure, the lessee of the Parisian casinos, Jacques Bénazet, acquired a licence in the German spa town. The French high society followed him to the new venue, which was also actively supported by Russian landowners who gambled away their fortunes. Fyodor Dostoyevsky, who was addicted to gambling, and Ivan Turgenev offered vivid accounts of the resulting social upheavals. Baden-Baden also attracted the international art scene that met in the salon of the singer and pedagogue Pauline Viardot. Paris, on the other hand, was considered the "winter capital" as the journalist and writer Eugène Guinot attested. Had the disastrous Franco-Prussian War not broken out in 1870, this prosperous era would certainly have lasted even longer: the entrepreneurs Jacques and Édouard Bénazet had invested their profits in urban development, culture, infrastructure, and equestrian sports to make Baden-Baden even more attractive. In 1872, however, the casino in Baden-Baden was also provisionally closed.

Johannes Brahms, of course, was completely uninterested in gambling. He first visited Baden-Baden in 1862 at the suggestion of Clara Schumann, who would set up her summer residence in the city a year later. Brahms stayed in a hotel at first, but from 1865 onwards he rented two rooms, very small by today's standards, in a "pretty house on the hill" in the Lichtental district, which at that time was still far removed from the turmoil of city life. He also grew a full beard, much to Clara's displeasure, who thought it made him look older. Perhaps his cramped quarters made daily shaving simply inconvenient. Brahms regularly stayed in this house during the summer months (which could extend from May to October) until 1876. He liked to time his arrival around his birthday on 7 May. In later years, his stays became more and more infrequent as well as shorter, and he began staying in the hotel again. In 1966, the Brahms House was spared from demolition when the Brahmsgesellschaft Baden-Baden was founded to preserve it. Today, the country villa houses Brahms's only apartment remaining in its original state, as well as a recently redesigned museum, a small concert hall, and a studio apartment for Brahms researchers and performers.

The list of works that Brahms worked on or completed in Baden-Baden is enormous, and encompasses the *German Requiem*, the Piano Quintet, the Horn Trio, the Second String Sextet, and the First Cello Sonata, as well as the completion of the First and Second Symphonies. The premiere of the First Symphony took place in November 1876 in neighboring Karlsruhe, under the baton of Felix Otto Dessoff; and, despite having worked on it for fourteen years, Brahms was still making revisions a month before the premiere. The Second Symphony, on the other hand, was written within a very short time span and had its premiere in Vienna.

Yannick Nézet-Séguin has been associated with Baden-Baden and the Festspielhaus since 2011, the year he performed Mozart's *Don Giovanni* with the Mahler Chamber Orchestra: this marked the inauguration of his Mozart cycle, which he began recording with the Chamber Orchestra of Europe for Deutsche Grammophon in 2012. Therefore, "Yannick time" has long been an integral part of the spa town, and for his Brahms performances and recordings he can literally draw inspiration from the source: he knows the countryside that Brahms treasured, cherishes the short distances he can walk, and, like Brahms, as a pianist he is also a dedicated chamber musician. Can the music of a composer who spent hours walking be as ponderous as it often sounds? Nézet-Séguin must have asked himself the same question. This is why he gives Brahms some oxygen therapy as well as a thorough rejuvenation treatment, and transforms him into a young, passionate man who bequeathed to posterity four unique symphonic landmarks. Nézet-Séguin pushes the music to the limit, resorting to brisk tempi and oftentimes sharp contrasts. His performances are frequently up to seven minutes faster than the total duration of comparable recordings. In the First Symphony, he immediately dispenses with pathos and allows the timpani to set an almost nervous pulse that dispels all references to a funeral march. The terse articulation and the chiselled, rhythmically contrasting accents provide symphonic grit. The pause between the third and fourth movements is shortened to a caesura, and the brio of the finale sweeps away all interpretive traditions – creating a relentless and awe-inspiring drama.

However, Nézet-Séguin's adoption of faster tempi is not for the sake of speed but rather serves to enhance the expressive narrative. This is precisely why he approaches the music with the utmost attention to detail, even demanding portamenti from the strings. Unrelated juxtapositions are forbidden; everything must be logically interconnected so that the music maintains its forward momentum. At the same time, he does not overlook the slow movements of these symphonies. In particular, the often underrated Andante from the Third Symphony, with the motif of alternating seconds that is typical of Brahms and the enchanting woodwinds, portrays an idyllic landscape, as if the conductor were in agreement with the composer who had once said: "In any case, I have always had a sense of longing for Baden-Baden."

Lotte Thaler

Translation: John Moraitis

BRAHMS IN BADEN-BADEN

Zum Niederknien: Das befand auch der Dirigent und beugte sein Knie vor der Konzertmeisterin. Euphorisch bejubelt war ein Konzert im Baden-Badener Festspielhaus zu Ende gegangen, bei dem schließlich keiner mehr wusste, wer wem zu Füßen lag: der Dirigent dem Orchester, das Publikum dem Dirigenten oder alle zusammen dem Komponisten Johannes Brahms? Ursache der Begeisterung war dessen Zweite Symphonie mit dem Beinamen »Lichtentaler«, denn hier, im Baden-Badener Stadtteil Lichtental, hatte er sie fertiggestellt. Und jetzt erlebte sie mit dem Chamber Orchestra of Europe und seinem Dirigenten Yannick Nézet-Séguin eine Aufführung, die zu den Sternstunden an diesem Haus gehörte: orchestral aufgelichtet, bis auf den Grund transparent, aber in eine nur scheinbar leicht zu bezwingende Klanglandschaft gebettet. Permanent verschoben sich die Rhythmen. Kaum eine motivische Wendung, die nicht sofort eine Welle von Synkopen, Hemiolen und versteckten Taktwechseln nach sich zog und die Musiker an ihrer Trittfestigkeit verzweifeln ließ. Aber alles mit größter Selbstverständlichkeit vorgetragen: ein Grummeln der Pauke, dann riefen die Oboen ins Freie, die Streicher folgten mit einem Hauch Verzögerung, als müssten sie sich erst noch den Restschlaf aus den Augen reiben. Und zu welchem Gipfelsturm führte das Finale: ein entfesselter Brahms, ein Orgiast!

Nézet-Séguin ist künstlerischer Leiter des Festivals »La Capitale d'Été« am Baden-Badener Festspielhaus. Dessen Intendant Benedikt Stampa installierte es 2022 für den kanadischen Dirigenten und knüpft damit an die große Zeit Baden-Badens an. »Capitale d'été«, Sommerhauptstadt, war das Kurbad ab 1840, nachdem der »Bürgerkönig« Louis-Philippe I. die Pariser Spielbanken hatte schließen lassen. Deren Pächter, Jacques Bénazet, erwarb daraufhin eine Lizenz in der deutschen Bäderstadt. Die französische Hautevolee folgte ihm an die Casinotische, tatkräftig unterstützt von russischen Großgrundbesitzern, die hier ihr Vermögen verspielten. Iwan Turgenjew und Fjodor Dostojewski, selbst ein Sucht-Spieler, berichten höchst anschaulich über die daraus resultierenden gesellschaftlichen Verwerfungen. Auch die internationale Kunstszene traf sich in Baden-Baden, vor allem im Salon der Sängerin und Pädagogin Pauline Viardot. Paris galt dagegen als »Winterhauptstadt«, wie der Journalist und Schriftsteller Eugène Guinot schrieb. Und wäre nicht 1870 der unselige deutsch-französische Krieg ausgebrochen, hätte diese prosperierende Epoche sicher noch länger angehalten; die Unternehmer Jacques und Édouard Bénazet steckten ihre Gewinne nämlich in die Stadtentwicklung, in Kultur, Infrastruktur und Pferdesport, damit Baden-Baden noch attraktiver werde. Doch 1872 wurde das Casino auch auf deutscher Seite bis auf Weiteres geschlossen.

Johannes Brahms wollte vom Glücksspiel natürlich nichts wissen. Er kam 1862 erstmals nach Baden-Baden, auf Anregung von Clara Schumann, die hier ein Jahr später ihre Sommerresidenz einrichtete. Erst nahm er Quartier im Hotel, ab 1865 mietete er dann zwei, für heutige Verhältnisse winzige Stübchen in einem »hübschen Haus auf dem Hügel« im Stadtteil Lichtental, damals noch fernab des gesellschaftlichen Trubels. Und sehr zum Ärger von Clara ließ er sich einen Vollbart wachsen, der ihn ihrer Meinung nach älter machte. Aber vielleicht war seine Mansarde für die tägliche Rasur einfach zu unbequem? Bis 1876 wohnte er hier regelmäßig in den Sommermonaten – und dies bedeutete von Mai bis Oktober! Seine Ankunft legte er gern um seinen Geburtstag am 7. Mai herum. In späteren Jahren wurden seine Aufenthalte seltener und kürzer, da logierte er wieder im Hotel. 1966 wurde das Brahmshaus vor dem Abriss bewahrt, als sich zu seiner Rettung die Brahmsgesellschaft Baden-Baden gründete. Heute birgt die Landhausvilla die einzige, unverändert erhaltene Wohnung von Brahms, außerdem ein kürzlich neugestaltetes Museum, einen kleinen Konzertsaal und ein Gästestudio für Brahms-Forscher und -Interpreten.

Die Liste der Werke, die Brahms in Baden-Baden in Arbeit hatte oder vollendete, ist gewaltig. Sie reicht vom *Deutschen Requiem* über das Klavierquintett, das Horntrio, das Zweite Streichsextett, die Erste Cellosonate bis zum Abschluss der Ersten und Zweiten Symphonie. Die Uraufführung der Ersten fand im November 1876 im benachbarten Karlsruhe statt, unter Felix Otto Dessoff, und noch im Oktober hatte Brahms daran gefeilt – nach einer Kompositionszeit von 14 Jahren! Die Zweite, die dagegen fast im Zeitraffer entstanden ist, erlebte ihre Erstaufführung in Wien.

Yannick Nézet-Séguin kennt Baden-Baden und das Festspielhaus seit 2011, als er mit dem Mahler Chamber Orchestra hier Mozarts *Don Giovanni* aufführte – es war der Beginn seines Mozartzyklus, den er ab 2012 mit dem Chamber Orchestra of Europe fortführte und für die Deutsche Grammophon aufnahm. Es ist also schon lange »Yannick-Time« in der Kurstadt, und für seine Brahms-Konzerte und -Aufnahmen kann er buchstäblich aus der Quelle schöpfen: Er kennt die Natur, die Brahms so schätzte, er liebt die kurzen Wege, die er zu Fuß machen kann, und er präsentiert sich wie Brahms auch als passionierter Kammermusiker am Klavier. Kann die Musik eines Komponisten, der stundenlange Spaziergänge machte, so behäbig sein, wie sie oft erklingt? Das muss sich auch Nézet-Séguin gefragt haben. Deshalb verpasst er Brahms eine Frischzellenkur, eine Sauerstofftherapie, und schon steht ein junger, leidenschaftlicher Mann vor uns, der uns mit seinen Symphonien vier Solitäre hinterlassen hat. Nézet-Séguin reizt die Partituren bis zum Äußersten aus, greift zu straffen Tempi und nicht selten zu rabiaten Kontrasten. Oft liegt er bis zu sieben Minuten unter den Gesamtzeiten von Vergleichsaufnahmen. Der Ersten Symphonie nimmt er gleich das Pathos, wenn er die Pauke einen fast nervösen Puls vorgeben lässt, der jeden Gedanken an Trauermarsch verscheucht. Die knappe Artikulation und die herausgemeißelten, rhythmisch gegenläufigen Akzente sorgen für symphonischen Schneid. Zwischen drittem und viertem Satz verkürzt sich die Pause auf eine Zäsur, und das Brio des Finales fegt über alle interpretatorischen Traditionen hinweg – ein Drama, unerbittlich und Angstschweiß treibend.

Aber das Tempo ist bei ihm keine Frage der Geschwindigkeit, sondern vor allem eine der seelischen Gangart. Und dafür versieht er die Musik mit dem größtmöglichen Dichtegrad, fordert von den Streichern sogar Portamenti. Unverbundenes Nebeneinanderstehen ist verboten, alles muss in engsten Zusammenhang gebracht werden, damit die Musik ihren vorwärtsdrängenden Duktus erhält. Was nicht heißt, dass er die langsamen Sätze dieser Symphonien vernachlässigen würde. Gerade das oft unterschätzte Andante aus der Dritten Symphonie mit dem für Brahms typischen Sekundwechselmotiv und den zauberhaften Holzbläsern beschreibt eine Naturidylle, als wolle der Dirigent dem Komponisten zustimmen, der einmal sagte: »Nach Baden-Baden habe ich ohnehin immer eine Art Sehnsucht.«

Lotte Thaler

CHAMBER ORCHESTRA OF EUROPE

The CHAMBER ORCHESTRA OF EUROPE (COE) was founded in 1981 by a group of young musicians who became acquainted as part of the European Community Youth Orchestra (now EUYO). There are now about 60 members of the COE, who pursue parallel careers as principals or section leaders of nationally based orchestras, as eminent chamber musicians, and as tutors of music.

From the start, the COE's identity was shaped by its partnerships with leading conductors and soloists. Claudio Abbado served as an important mentor in the early years. He led the COE in numerous operas and concerts, featuring works by Schubert and Brahms in particular. Nikolaus Harnoncourt also had a major influence on the development of the COE through his performances and recordings of all of the Beethoven symphonies, as well as through opera productions at the Salzburg, Vienna and Styriarte festivals.

Currently the COE works closely with Sir András Schiff and Yannick Nézet-Séguin, who are both Honorary Members, following in the footsteps of the late Bernard Haitink and Nikolaus Harnoncourt and also Sir Antonio Pappano, Sir Simon Rattle and Robin Ticciati.

The COE has strong links with many of the major festivals and concert halls in Europe. In partnership with the Kronberg Academy, the COE has become the first-ever orchestra-in-residence at the Casals Forum in Kronberg and in partnership with the Esterhazy Foundation is "Residenzorchester Schloss Esterházy" at the Esterházy Palace in Eisenstadt.

The COE works with all the major recording companies and, in over 40 years, has recorded over 250 works and won numerous international awards, including three *Gramophone* Record of the Year awards and two Grammys®.

The COE created its Academy in 2009 and each year awards scholarships to talented postgraduate students and young professionals to study with the COE's principal players when the orchestra is on tour.

The COE is a privately run orchestra which receives invaluable financial support from particularly the Gatsby Charitable Foundation and a further number of Friends including Dasha Shenkman, Sir Siegmund Warburg's Voluntary Settlement, the Rupert Hughes Will Trust, the Underwood Trust, the 35th Anniversary Friends and American Friends.

VIOLINS

Lorenza BORRANI (Leader Chair supported by Dasha Shenkman) · Maia CABEZA · Sophie BESANÇON
Fiona BRETT · Christian EISENBERGER · Rosa HARTLEY+ · Ulrika JANSSON+ · Iris JUDA+ · Matilda KAUL
Sylwia KONOPKA · Stefano MOLLO · Tale OLSSON* · Fredrik PAULSSON · Giovanni RADIVO*
Joseph RAPPAPORT · Håkan RUDNER · Henriette SCHEYTT · Gabrielle SHEK* · Sono TOKUDA*
Martin WALCH · Elizabeth WEXLER · Katrine YTTREHUS+

VIOLAS

Pascal SIFFERT · Göran FRÖST+ · Claudia HOFERT · Anna KRIMM* · Wouter RAUBENHEIMER
Riikka REPO · Benedikt SCHNEIDER* · Dorle SOMMER · Pierre TOURVILLE+

CELLOS

Will CONWAY (Principal Cello Chair supported by an anonymous donor) · Kirn Bak DINITZEN*
Tomas DJUPSJÖBACKA · Jeröme FRUCHART* · Kate GOULD · Benoit GRENET+ · Sally PENDLEBURY+ · Howard PENNY

DOUBLE BASSES

Enno SENFT* · Rick STOTIJN+ (Principal Bass Chair supported by Sir Siegmund Warburg's Voluntary Settlement)
Häkan EHREN · Andrei MIHAILESCU · Dane ROBERTS

FLUTES__Clara ANDRADA (Principal Flute Chair supported by the Rupert Hughes Will Trust) · Josine BUTER

OBOES__Philippe TONDRE (Principal Oboe Chair supported by the Rupert Hughes Will Trust) · Rachel FROST

CLARINETS__Romain GUYOT · Marie LLOYD

BASSOONS__Rie KOYAMA+ · Ole Kristian DAHL* (Principal Bassoon Chair supported by the 35th Anniversary Friends) · Christopher GUNIA

CONTRABASSOONS__Martin FIELD* · Ulrich KIRCHEIS+

HORNS__Jasper DE WAAL+ · Martin SCHOPFER* · Peter RICHARDS
Jan HARSHAGEN · Cleo SIMONS* · Andrew SUTTON+

TRUMPETS__Neil BROUGH · Julian POORE

TROMBONES__Håkan BJÖRKMAN · Helen VOLLAM · Nicholas EASTOP

TIMPANI__John CHIMES

PERCUSSION__Jeremy CORNES

MANAGEMENT

Peter READMAN – Chairman
Simon FLETCHER – General Manager
Caroline FERRY – Planning and Personnel Manager*
Camilla FOLLETT – Planning and Personnel Manager+
Coralia GALTIER – Business Development Manager
Patrick McENTEE – Tour and Stage Manager
Giovanni QUAGLIA – Finance and Project Manager

*Symphonies Nos. 1 & 2 only · +Symphonies Nos. 3 & 4 only

Recordings: Baden-Baden, Festspielhaus,
7/2022 (Symphonies Nos. 1 & 2), 7/2023 (Symphonies Nos. 3 & 4)
Recording Producer & Balance Engineer: Andrew Mellor
Recording Engineer: Brett Cox
Editing, Mixing, Mastering & Immersive Mix Engineer: Andrew Mellor
Executive Producer: Valérie Groß
A&R Production Manager: Malene Hill
Product Manager: Matthias Koch
Project Coordination Manager: Revna Karacabeyli Kücüksahin
Creative Production Manager: Nicole Albring
℗ 2024 Deutsche Grammophon GmbH, Mühlenstraße 25, 10243 Berlin
© 2024 Deutsche Grammophon GmbH, Berlin
Booklet Editor: Eva Reisinger | texthouse
Photos © George Etheredge
Artwork: Florian Karg
www.deutschegrammophon.com